Année universitaire 2014/2015
Ecole de la Communication
Semestre d'automne

Art et Luxe

M. Thierry Consigny

Là tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

ou bien :

Sans doute la première rupture entre l'esthétisme et l'art moderne tint-elle au refus du luxe ?

Le luxe s'enrichit-il dans l'art ? L'art s'appauvrit-il dans le luxe ? L'art est-il un luxe, le luxe un art ? Art et artisanat, art et commerce, amis ou ennemis ? Qu'en pensent les intéressés ? Comment les acteurs des deux mondes travaillent-ils ensemble ? L'expérience permet-elle d'écrire un *vade mecum* des rapports entre l'artiste et la maison de luxe ? Vivons-nous une nouvelle Renaissance ou un néo-académisme ?

En alternance sur douze séances : réflexions, cas pratiques et exercices. Chaque conférence commencera par quelques questions orales sur la séance précédente.

Séance 1 : Introduction.
Présentations de chacune et chacun et du programme du cycle de conférence.
Test oral de connaissances et réflexions sur la rencontre entre l'art et le luxe.
Travail à faire chez soi et à rendre avant le 3 octobre. Deux sujets au choix :
- L'art est-il un luxe ?
- Vous êtes un artiste à qui Bernardaud propose de faire des assiettes. Dites les raisons qui vous conduisent à accepter ou refuser cette proposition.

Forme libre : écrit, powerpoint, vidéo…
Cours : Introduction générale : ***Art & luxe, à quoi bon ?***

Séance 2 : Histoire.
Le cas échéant, suite du cours introductif.
Exposé : ***Artistes et mécènes de Maecenas à Louis Vuitton : permanences et évolutions.***
Discussion : La place de l'artiste a-t-elle changé ? Le rapport (de force, d'admiration, de complicité…) entre le mécène et l'artiste ? L'argent de l'art : moteur ou étouffoir ? La commande est-elle fructueuse ?

Séance 3 : Le cadre légal.
Exposé : ***Le droit du mécénat en France : encouragement fiscal et encadrement.***
Débat : Légitimité, efficacité de ce régime. Comparaison avec l'étranger.

Séance 4 : L'art du vin, le vin de l'art.
Invité : Monsieur Michel Janneau, DGA de Champagne Louis Roederer, directeur de la Fondation Louis Roederer.
Exposé : ***La part des anges.***
Discussion : Place de l'art dans l'univers du vin depuis le XIXème siècle. Utilité ? Evolution des formes : des châteaux à Internet. Art véritable, décoration, ou esbroufe ? Le fournisseur de vin des vernissages y trouve-t-il son compte ?

Séance 5 : Exercice : La marque mystère.
Elaboration en une heure d'un plan de communication artistique pour une marque (choisie le jour même) par équipes de 4 à 5 étudiant(e)s + une heure pour présenter.

Séance 6
Le cas échéant, suite des présentations par équipes de la semaine précédente.
Correction du travail individuel fait chez soi (rendu avant le 3 octobre).

Séance 7 : L'art du voyage, le voyage et l'art.
Invité : Monsieur Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde.
Exposé : ***L'art et la mondialisation - culture et économie.***
Discussion : Tourisme, culture et commerce : autoroutes et chemins de traverse. L'art contemporain est-il occidental ? L'art marchandise.

Séance 8. : Art et star system.
Invités : nous, par Madame Marie-Ange Moulonguet, directrice de l'Espace Culturel Louis Vuitton (Champs-Elysées)
Exposé : *Existe-t-il encore des artistes maudits ?*
Discussion : Les marques renforcent-elles le star system ? Comment en sortir ? Comment établir une programmation de qualité sans suivre les voies reconnues ?

Séance 9.: Fondation d'entreprise Hermès.
Invitée : Madame Catherine Tsekenis, directrice de la Fondation d'entreprise Hermès.
Exposé : *Initiative privée, utilité publique ?*
Discussion : Une fondation d'entreprise peut-elle aller au-delà de l'image de marque ? L'excellence peut-elle se dépasser dans l'avant-garde ? L'art est-il un humanisme ?

Séance 10.: L'artiste face ou marketing (ou travail collectif).
Invité : JR
Pas d'exposé, mais organisation/communication pour un grand amphi + mot d'introduction + questions/débat.

Séance 11.: L'art, la mode, la publicité.
Invitée : Madame Bettina Rheims.
Exposé : *Commande, liberté et création.*
Discussion : La publicité est-elle un art ? La mode ? Peut-on travailler librement sur commande ?

Séance 12.: Art, artisanat, commerce.
Invité : Monsieur Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d'Hermès.
Pas d'exposé, mais organisation/communication pour un grand amphi + mot d'introduction + questions/débat.

Bibliographie :
André Malraux : *La Tête d'Obsidienne* (1974), *L'Homme Précaire et la Littérature* (Gallimard, 1977)
Walter Benjamin : *L'Oeuvre d'art à l'Epoque de sa Reproductibilité Technique* (1935).
Gilles Deleuze : *L'Abécédaire* (vidéo, 2h30, disponible sur YouTube)
Christian Boltanski/Catherine Grenier : *La vie impossible de Christian Boltanski*, Seuil, 2007
Michel Houellebecq, *La Carte et le Territoire*, Flammarion, 2010
Charles Pépin, *Quand la beauté nous sauve*, Robert Laffont, 2013.
Françoise Benhamou : *L'Économie de la culture*, La Découverte, Paris, 2004.
François Debiesse : *Le Mécénat*, PUF, Que sais-je ? 2007
Francis Haskell : *Mécènes et peintres*, Gallimard, 1991
Karen Nielsen : *Le mécénat mode d'emploi*, Economica, 2007.
Répertoire du mécénat d'entreprise, Admical 2011.
Gilles Lipovetski, *L'esthétisation du monde : vivre à l'âge du capitalisme artiste*, Paris, Gallimard, 2013 (avec Jean Serroy)